Concevoir et réaliser une exposition

LES MÉTIERS, LES MÉTHODES

Sous la direction de Carole Benaiteau
Textes de Carole Benaiteau, Marion Benaiteau, Olivia Berthon, Anne Lemonnier

© 2012, Groupe Eyrolles
ISBN : 978-2-212-13202-1

EYROLLES

INTRODUCTION

« Et qu'est-ce que tu fais comme métier ? Tu prépares une expo ? Depuis deux ans ? Mais qu'est-ce qui peut bien t'occuper pendant aussi longtemps ? »

Questions souvent entendues, réponses embarrassées face à l'incompréhension de l'interlocuteur… Et pourtant ! Deux ans ! Que sont deux années pour étudier, imaginer, négocier, réaliser une exposition, pour dépouiller, analyser les différentes facettes d'un sujet, et lui donner la forme qui suscitera l'intérêt des publics, pour proposer un projet qui respecte les multiples contraintes de conservation, de gestion, d'accueil, pour offrir, enfin, une manifestation riche et séduisante ?

Préparer une exposition, c'est en inventer à la fois les grandes lignes et les détails, puis réaliser ces idées. Un projet d'exposition porte avec lui son univers, visuel et mental ; tout doit être imaginé, et pour chaque cas se forme une alchimie unique. Le vernissage est un moment clé : l'exposition appartient pour la dernière fois à ceux qui l'ont faite, et déjà elle ne leur appartient plus, offerte aux visiteurs qui se l'approprient, la louent ou la critiquent. La tête des exposants se vide, le but est atteint – ou ne le sera jamais… – il faut faire de la place dans les esprits pour le projet suivant !

L'exposition est une œuvre collective. Un commissaire s'attache à un sujet, une équipe s'organise au service du projet, et tout ce petit monde travaille de concert jusqu'à l'inauguration, et même jusqu'à la restitution des œuvres aux prêteurs et la libération de l'espace de présentation. Ce sont les différentes étapes de ce travail commun, de la conception à la réalisation, des premiers contacts au projet abouti, que nous détaillons dans cet ouvrage.

Mais peut-on réellement proposer une sorte de mode d'emploi qui vaudrait pour l'organisation de toute exposition ? Qu'y a-t-il de commun entre la préparation de *Petits Théâtres de l'intime* au musée des Augustins de Toulouse, une exposition sur le suicide à la Cité des sciences ou une manifestation consacrée à Georges Brassens à la Cité de la musique ? Entre une approche artistique d'un côté, sociologique de l'autre, musicale et populaire pour la troisième. Entre la présentation de tableaux anciens au musée des Augustins ; de panneaux explicatifs, films et documents sonores, pour partie produits pour l'occasion, à la Cité des sciences ; d'objets originaux et d'artefacts dans

un univers scénographique auquel un dessinateur de talent, Joann Sfar, a imprimé son empreinte, au musée de la Musique. Et pourtant… Quels que soient les projets, des constantes se dessinent. Les tâches à accomplir, et leur succession, sont les mêmes ; ce sont leur importance relative et le détail des interventions de chacun qui varient. Nous avons tenté ici de dégager des lignes de force qui valent pour tous les projets.

Bien évidemment, chaque institution a sa propre organisation. Les tâches peuvent être distribuées différemment, en fonction de l'histoire du lieu, de la charge de travail de chacun ou du nombre d'expositions préparées simultanément. Parfois l'équipe est si réduite qu'une même personne occupe les fonctions de chargé de recherches, chargé de production et régisseur, frisant le surmenage… Il arrive aussi que certaines tâches soient externalisées : la communication peut par exemple être confiée à une agence. Enfin, le statut de l'organisateur lui-même est déterminant : opérateur public ou privé, il impose à ses employés des statuts et des règles de travail différents.

Nous avons choisi d'organiser notre propos en fonction des métiers engagés dans la préparation d'une exposition. Le **commissaire**, assisté du **chargé de recherches**, identifie le contenu et élabore le propos. Le **chargé de production** rassemble les informations et les diffuse, et coordonne le travail de l'équipe. Le **scénographe** inscrit l'exposition dans l'espace. Il travaille avec un **professionnel de l'audiovisuel** et un **éclairagiste**. Le **graphiste** crée l'identité visuelle du projet, tant pour l'exposition que pour les publications qui l'accompagnent. Le catalogue est réalisé par le **chargé d'édition**. Le **régisseur** fait venir les œuvres, et supervise leur installation par des **professionnels de l'accrochage**. Le **chargé de communication** s'assure de la publicité donnée à l'événement. Le **chargé de mission pédagogique** suscite et accompagne la visite de l'exposition par les différents publics. Chaque métier est ici présenté par un professionnel qui organise son propos en fonction de son expérience.

Que ce soit pour le néophyte, pour l'étudiant ou pour le professionnel qui souhaite découvrir l'ensemble de la chaîne, nous souhaitons que cette présentation concoure à faire découvrir des tâches et des métiers parfois méconnus. Et, peut-être, susciter parmi ses lecteurs un intérêt, une envie d'aller voir de plus près « comment ça marche », voire de vivre soi-même ces moments exaltants d'accompagnement de l'exposition depuis sa conception jusqu'à son achèvement.